

艺心向根 启智润心 ——二胡教育家传记电影与课程的育人功能

■文/顾晓莹

近年来,以二胡为题材的电影和以音乐家传记类电影占据了文艺作品的一定地位,如以二胡演奏家、教育家刘天华和黄海怀命名的同名电影《刘天华》《黄海怀》等,以民间音乐家“阿炳”为题材的电影《二泉映月》等。这些电影对于当代大学生具有深刻的教育性、思想性,对于阐释高校“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”有着重要的意义。

《刘天华》《黄海怀》《二泉映月》等电影,在当今大学生民族精神培育及塑造、社会主义核心价值观培养、高校思政教育中有着重要的作用,电影作品中人物的思想精神影响着我们,时刻鞭策着我们应该学习他们身上的为党、为国的伟大精神。作为高校音乐教育工作者,应该将优秀的文化贯穿于育人工作中,应用学生通俗易懂、易于接受的形式进行“以文化人、以德润心”。课程教学之余可以借助电影中生动的人物形象、通俗易懂的语言、丰富的精神世界、优秀的传统文化,来植根大学生的德育学习过程,让优秀的音乐家引领我们的专业学习。

一、以情感人、以艺塑人

《二泉映月》是由八一电影制片厂出品、严寄洲执导的剧情电影,于1979年上映。该电影将二胡与阿炳融为一体,生动地讲述了民间音乐家阿炳艰辛的一生。《乐记》中曾记载“乐者,心之动也”。音乐作为被外物感动产生的形式,深刻反映了演奏者的内心体验和对作品的理解。有关《到春来》的曲牌,阿炳改其为《寒春风曲》,阿炳感受不到人间的温暖,讲到“春天的风也是寒冷的”,用音乐寄托其人生的凄凉。阿炳的师傅重病在身仍然陪他练琴、阿炳向民间艺人钟师傅学习二胡演奏,他勤于学习,数年如一日,不仅学习了多种乐器的演奏,几乎无所不能无所不精,成为无锡道教中出色的乐师,后来阿炳“迎着寒风”练习竹

笛“双吐、单吐”,双手撮上“冰雪”练习二胡,“冬练三九、夏练三伏”的精神极大地鼓舞了我们。电影中还讲述了阿炳拒绝为“横行霸道、衣冠禽兽的警察局长李老虎”演奏,说明阿炳不向邪恶势力低头,不禁让我们想起“刚正不阿的民族精神”,电影中借助二胡倾诉了阿炳的人生悲欢,指引我们“向善、向美”的追求,塑造了阿炳坚韧不屈的人格。

二、艺心向“根”、启智润心

《刘天华》是由郑洞天执导,2000年上映的音乐家传记类电影,该电影由著名二胡演奏家陈军主演,反映了“新文化运动”时期,一代民族音乐宗师刘天华“弘扬民族音乐”的人生故事,将民族音乐家的二胡与人生紧密结合,标题性的二胡作品成为其电影的主要配乐。该片曾经获得第21届中国电影金鸡奖最佳录音奖、第11届上海影评人奖十佳影片奖等诸多奖项。

刘天华先生在其十首二胡作品中,首首有标题,有思想,有尝试和借鉴,真所谓在“中西调和中打出一条新路来”,展现了一代宗师“刘天华”在人生历程中不断求索的精神。电影中数百名演奏者齐奏《光明行》正是对这种高贵民族精神的讴歌,其创作的背景是在中国爱国人士遭到镇压、暴打的情况下创作的,展示了人民音乐家刘天华身处逆境却不忘“音乐救国”,用“光明”坚信革命的成功。这部电影在“弘扬民族精神和民族意志”方面,展示了民族音乐作为中国音乐的“根”与“魂”,我们可以借鉴优秀的音乐文化,但是不能照抄西洋,我们的民族乐器最终要服务于人民大众,我们可以改进国乐,但不能全盘否定它,至今这些音乐思想同样可以指导我们民族器乐的创作和演奏。

《黄海怀》是2014年上映的一部传记电影,影片真实再现了著名二胡演奏家黄海怀的艺术人生。片中黄海怀从小展

训,邀请相关领域专家或行业内的资深人士,帮助教师了解最新的研究动态和技术应用,增强教师对红色影视文化的解读能力;鼓励教师参加相关的学术研讨会和工作坊,在与其他同行交流的过程中开阔视野,促进跨学科合作。二是给予相应的科研经费支持,鼓励教师开展红色影视文化融入高校思政教育相关课题研究,形成系统的理论体系,并汇集各类优质教学资源 and 研究成果,供广大师生查阅利用,推动知识共享。

最后,发挥学生的主体作用。发挥学生党员的带头作用,组织观看经典红色电影作品,分享观影心得,提升学生对红色影视文化的理解;以实际行动传承红色基因,时刻牢记提升自身政治素养的重要性,不断运用红色影视文化熏陶自身的人格与情操。

多课堂融入,深化理论知识学习

将红色影视文化融入高校思政教育是一项系统工程,需将其全面纳入人才培养体系的各个环节,构建相互协调、相互促进的教育体系。

在第一课堂中,即传统的课堂教学环节,教师可以通过将红色影片作为教学案例的方式引入课堂教学。例如,在观看《红海行动》后,可以围绕“爱国主义”这一主题开展小组讨论,让学生们自由表达对于国家利益和个人安全之间关系的看法。在校园文化活动中,高校可以举办“红色观影周”“红色故事分享会”等形式多样的活动,丰富红色影视文化教育资源供给;邀请知名导演、演员或者党史专家开展讲座,讲述红色影片拍摄背后的故事或解读影片所蕴含的历史背景与现实意义,增强学生沉浸感与参与感。

此外,应充分利用好网络新课堂。高校应当建立自己的官方网站或者微信公众号等社交媒体账号,定期发布红色经典影片链接及相关解读文章;开发专门的应用程序上传红色影片资源,为师生提供多样化的红色文化学习素材。

红水河流域少数民族民间故事的电影转化探究

■文/韦景耀

红水河流域位于中国的西南部,它跨越广西、贵州等多个省份,其地理环境复杂多样,从高山峡谷到平原湿地,孕育了丰富的自然资源和多样的生态系统,也孕育着丰富而独特的民族文化资源,壮族、瑶族、苗族等少数民族民间故事是一种较为典型的文化符号,反映了少数民族在不同历史阶段的经济、政治、思想、风土人情和民族关系,是各民族社会生活的缩影。通过电影转化,可将这些故事以视觉化的方式呈现,既能唤起民众对传统文化的记忆与认同,还能为少数民族文化的保护与传承提供新的思路与方法。

一、红水河流域少数民族民间故事的大致风貌

红水河流域少数民族民间故事的风貌,本质上是地理环境、族群历史与信仰体系共同作用的文化结晶。其叙事不仅承载着“地方性知识”的存续功能,更通过符号转译与仪式实践,构建起“生态—伦理—审美”三位一体的意义系统。生态伦理与创世神话的交织:红水河流域民间故事的核心母题围绕自然崇拜与族群起源展开,体现“人—神—自然”的共生关系:1、创世神话的生态化重构。壮族《布洛陀》史诗布洛陀以铜鼓声“唤醒山川河流”,赋予自然物以神性人格,构建“万物有灵”的宇宙观。2、灾难叙事的伦理隐喻。“妈拐(青蛙)女神”传说中,人类因破坏生态契约导致旱灾,需通过祭祀仪式恢复与自然的和谐,隐喻农耕文明对生态平衡的敬畏。3、英雄史诗的在地化编码。壮族《莫一大王》莫一“以竹为兵”“头断化山”等情节,暗合对喀斯特地貌的文化阐释与族群抵抗记忆的符号化保存。

仪式叙事与多线并置的复合性:民间故事的结构兼具仪式展演性与非线性时空观:1、仪式驱动的叙事逻辑。白桦瑶《阿者与娅海》的爱情传说与婚礼舞蹈形成互文,叙事进程与仪式步骤严格对应,形成“行为—叙事—信仰”的三重耦合。2、多重视角的时空折叠。铜鼓传说常采用“人—鼓—神”三重叙事视角,如东兰铜鼓“夜伐村寨恶惩扬善”的故事,通过鼓面纹饰(太阳纹、蛙纹)的符号转喻,实现历史记忆、现实事件与超自然力量的共时性表达。3、碎片化与整体性的辩证。如《百鸟衣》故事在不同支系中存在“阶级反抗”“爱情自由”“技艺传承”等变体,形成“核心母题稳定、细节叙事流动”的“故事群”特征,体现口头传统的即兴性与稳定性平衡。

物质文化与精神信仰的互文建构:民间故事的符号系统呈现具象化物质载体与抽象化观念体系的双向互动:1、铜鼓作为多重能指。铜鼓既是打击乐器(声纹符号),又是权力象征(鼓面太阳纹代表土司权威),更是宇宙模型(鼓身分十二芒象征历法周期),其物质形态与《铜鼓之乐》等传说共同构成“器物—神话—制度”的意义网络。2、服饰纹样的叙事功能。白桦瑶服饰中的“回形纹”记录迁徙路线,“米字纹”象征稻作丰收,这些视觉符号通过《粘骨树纹样》(解释纹样起源)等故事实现“纹样—口头文本—身体实践”的意义再生产。3、自然景观的神圣化。红水河本身被叙事化为“第十一太阳化血成河”的创世遗迹,其险滩(如“销魂滩”)、峡谷(如六甲小三峡)在故事中常被赋予试炼、禁忌等道德训诫功能,形成“地理—神话—伦理”的认知框架。

文化记忆与共同体形塑的实践指向:民间故事在当代仍承担着文化传承与身份建构的核心功能:1、代际记忆的活态传递。通过“歌圩对唱”“铜鼓节庆”等场景,故事讲述与民俗活动深度融合,实现知识传递从“口述”到“物证”的媒介转换。2、跨族群认同的符号中介。壮族的《布洛陀》、瑶族的《密洛陀》虽属不同族群,但共

享“创世女神—造物助手—灾难考验”的叙事结构,这种“异源同构”特性成为红水河流域多民族文化交流的历史见证。3、抵抗现代性危机的文化策略。在易地搬迁的瑶寨(如南丹千家瑶寨),传统故事被改编为旅游展演剧目,通过“古歌新唱”“神话AR体验”等方式,将文化记忆转化为抵御同质化的精神资源。

二、红水河流域民间故事电影转化的具体探索

红水河流域少数民族民间故事的电影转化,可借鉴《哪吒之魔童闹海》的多维度的创新范式,从文化内核重构、叙事策略创新、视听语言融合、技术赋能与产业链协同等四大维度进行学术性借鉴与转化路径设计。

从地域性到普世价值的升维:壮族的《布洛陀》、苗族的《仰阿莎》等转化:1、母题提炼与隐喻转化。挖掘传统故事中与当代社会共振的核心母题,将布洛陀的创世行为重构为对抗环境破坏的集体行动,映射全球可持续发展议题。2、民族精神的符号化表达。可将红水河流域的“铜鼓文化”“稻作文明”等元素转化为具有辨识度的文化标识,通过角色行为强化民族精神内核。3、跨文化对话机制。将壮语山歌、苗绣纹样等融入角色设计,通过多语言台词与视觉符号的并置,构建“在地性—全球性”的双向文化对话场域。

复合叙事结构与现代性转译:红水河流域故事的叙事转化可聚焦以下方向:1、非线性叙事与多重视角。对传说《莫一大王》进行非线性重组,如通过倒叙或平行叙事揭示英雄行为的矛盾性,以“神性—人性—魔性”的三维度重构角色,映射个体在传统规训与现代自由间的挣扎。2、群体叙事的去中心化。将红水河流域的“蛙神崇拜”“龙母传说”等转化为具有独立叙事功能的支线角色,形成“主—辅线交织”的生态叙事网络,增强故事的社会厚度。3、冲突设计的在地化转码。在壮族《百鸟衣》中通过主角以民族技艺对抗商业化的情节设计,实现文化抵抗的当代书写。

传统美学与数字技术的共生:通过数字技术对传统视觉符号的现代化诠释,为红水河流域的视觉转化提供方法论启示:1、民族艺术的数字化转译。壮锦纹样、苗银饰品的几何美学转化为动态视觉语言,实现符号叙事的动态化。2、自然景观的超现实表达。可利用粒子特效与流体动力学模拟红水河的湍急水流,将其拟人化为具有自主意识的“河流之神”,通过水的形态变化隐喻族群命运起伏。3、跨媒介符号的互文性。通过AI工具生成个性化头像推动IP衍生,可开发基于壮族图腾的虚拟角色生成器,允许用户结合AI技术定制融合铜鼓、绣球等元素的数字分身,形成“电影—游戏—社交”的跨媒介叙事生态。

工业化体系的文化再生产:红水河流域的电影转化通过动画工业体系(如表演式配音、民乐采样技术)实现艺术表达与商业价值的平衡:1、技术协同创新。建立“民族文化遗产数据库”,对口头文学、仪式舞蹈等进行动作捕捉与3D建模,通过算法生成符合现代审美的角色原型。2、文旅产业链耦合。开发红水河流域“神话主题旅游线路”,将电影场景与实地景观联动,通过AR技术实现“电影叙事—实体空间”的沉浸式体验。3、政策与资本的双向驱动。推动地方政府、文化机构与科技企业成立“红水河文化IP孵化联盟”,通过专项基金扶持民族题材动画创作,形成“内容生产—衍生开发—国际传播”的完整价值链。

三、红水河流域民间故事电影转化的当代意义

红水河流域少数民族民间故事

的电影转化,本质上是通过技术赋能与叙事创新,实现的文化再生产工程。其在当代的意义不仅在于抢救性保存濒危文化,更在于构建“地方性知识—全球话语体系”的转译通道,使民族叙事成为人类命运共同体建构的文化资源。这一过程需警惕文化本质主义陷阱,在创造性转化中保持“传统的流动性”与“现代性的在地化”之间的动态平衡。

民间故事从口传叙事到数字媒介的传承升维:红水河流域的民间故事(如壮族《布洛陀》、妈拐节传说)长期依赖口耳相传与仪式展演,面临代际断裂风险。电影转化通过数字化转译与跨媒介叙事,构建新型文化存续路径:1、动态化保存。传统口头文学中“妈拐女神庇佑农耕”的生态观,可通过三维建模技术将祭祀舞蹈、铜鼓声纹等非遗元素转化为可交互的视觉数据库,形成动态文化档案。2、符号转译机制。红水河故事中的“蛙神图腾”“铜鼓纹样”可转化为电影中的超现实符号系统。3、教育场域重构。红水河流域可将妈拐舞、绣球竞技等民俗活动设计为动画教学模块,通过VR技术让学生在虚拟场景中参与“找妈拐”仪式,突破时空限制的文化传承。

文旅融合与产业价值链延伸:电影转化通过文化资本再生产激活区域经济内生动力:1、文旅IP孵化。将《布洛陀创世》改编为动画电影,可同步开发“创世神话主题乐园”,利用AR技术实现电影场景与红水河实体景观的虚实联动,形成“观影—旅游—衍生消费”的闭环产业链。2、非遗经济转化。电影中壮族师公舞、苗银锻造技艺的视觉呈现,可推动传统手工艺的产业化升级,形成“电影IP—非遗工坊—电商平台”的协同模式。3、乡村经济赋能。如东兰县妈拐节期间村民自制民俗道具产生经济效益,电影制作可吸纳本地工匠参与美术设计,通过“剧组驻地创作”带动民宿、餐饮等配套产业发展,实现文化资源向经济资本的在地转化。

族群认同与跨文化主体性建构:电影叙事成为重塑民族身份认同的符号实践:1、集体记忆重塑。妈拐节传说中“人蛙契约”的生态伦理,通过电影对“现代环境危机”的隐喻性叙事(如将红水河污染具象化为恶龙作祟),可唤醒族群对传统生态智慧的当代认同。2、青年文化介入。可将壮族英雄莫一大王塑造为抵抗资本侵蚀乡土文化的青年领袖,其武器“铜鼓”转化为声波武器,隐喻传统文化在现代化冲击下的抵抗策略,激发年轻观众的身份共鸣。3、多元身份协商。电影通过多语言台词(壮语山歌+普通话对白)与混搭美学(苗绣纹样+赛博格机甲),构建“传统—现代”“本土—全球”的张力场域,使少数民族文化摆脱“他者化”标签,确立跨文化传播中的主体性地位。

地方性知识的全球话语转译:电影转化通过文化转码突破地域限制,实现民族叙事的全球流通:1、母题普世化。壮族“百鸟衣”传说中阶级压迫母题,可转化为对科技垄断下数字鸿沟的批判。如设计主角以壮锦编码破解数据垄断企业,将民族智慧转化为对抗全球性问题的方案,契合联合国可持续发展目标(SDGs)的话语框架。2、视听通约性。可将侗族大歌与电子音乐融合,红水河流域的“八音坐唱”可通过频谱分析技术解构为数字音符,与好莱坞式管弦乐并置,形成“在地声景—全球音效”的听觉对话,消解文化折扣。3、参与式传播。基于壮族“铜鼓社交”的集体性特征,可开发互动电影游戏,玩家通过完成铜鼓节奏挑战解锁剧情分支,使文化传播从单向输出转为跨文化用户的共创实践。

(作者系河池学院美术与设计学院副院长)

红色影视文化助力高校思政教育改革

■文/贾宇

多途径实践,鼓励学生亲历实践

红色影视文化融入高校思政教育的核心目标是引导学生将红色精神内化于心、外化于行,提升学生综合素养。这一过程不能仅仅停留在理论层面的学习,而是要通过丰富多彩的实践活动,让学生在亲身体验中感悟红色文化的精神实质。

其一,开展红色微电影制作活动。高校可考虑设立专项基金,开展红色微电影制作大赛,邀请经验丰富的影视行业专家作为顾问或导师为学生提供专业建议,组织院系的专业教师全程辅助指导,引导学生根据党史国史选题立意,结合当地红色历史故事和现实题材撰写电影剧本,并参与红色微电影的演出、拍摄及后期制作全过程,让学生能够深刻理解并传承红色文化的精神内涵。同时,举办成果展映会、研讨会等活动,为学生提供展示自己作品、交流创作心得的平台,增强学生自信心,激发学生红色文化学习内驱力。

其二,开展红色影视文化现场教学。积极寻求与影视企业、文化传播公司等主体的合作机会,组织学生前往红色电影文化博物馆、红色电影拍摄场地,以及电影所呈现红色旧居旧址、抗战纪念馆、爱国主义教育基地等,实地了解红色电影制作过程,亲身感受影片历史事件背后的温度 and 情感,帮助学生更好地理解中国特色社会主义的发展历程。

其三,开展红色影视课题研究活动。积极对接社会资源,围绕特定的历史事件、重要人物或革命精神展开红色影视案例研究项目。例如,以《红色娘子军》为例,探讨女性在革命战争中的地位与作用;或是选择《长征》,深入分析革命先辈在极端条件下的生存智慧与精神面貌,让学生在充分的调查、比较、归纳基础上提炼出有价值的研究成果,提升红色文化传播自主性。

(作者系陕西交通职业技术学院副教授)基金项目:2023年度陕西高等职业教育教学改革研究项目“大思政课”背景下高职院校“四维融通”思政课校内实践教学模式研究与实践”(编号:23GY034)

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联 民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/I

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告